

Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

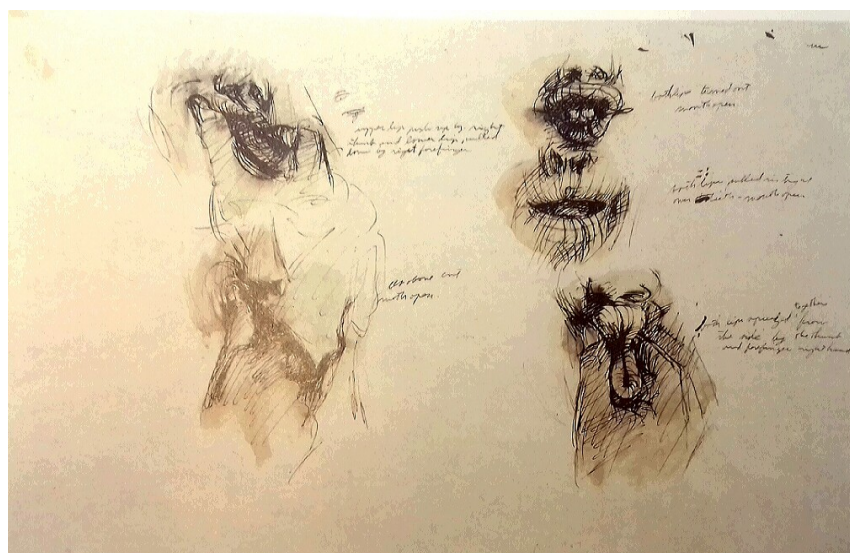
Accademia di Belle Arti di Carrara
Anno Accademico 2020/2021

Biennio

Corso di: ANATOMIA ARTISTICA
8 CFA

Docente: Alessandro Coltri

ANATOMIA ARTISTICA

Argomento del Corso

Partendo dalla sublimazione oggettiva del corpo rappresentato come "sistema chiuso" ed autoreferenziale (canonico, sublimato, idealizzato, delimitato, misurabile), si intende giungere – osservandone le contaminazioni derivanti dall'assoggettarsi al mondo esterno come a quello interno (corpo come sperimentazione, metamorfosi, corpo come conflitto di esperienze cognitive e sensibili, il corpo "vivo", il corpo nasce dall'incontro con l'esperienza) – ad una visione ora soggettiva del corpo.

Si prenderanno in esame, in ambito teorico-laboratoriale, le principali dinamiche del cambiamento e le possibili strategie formali di oggettivazione del corpo:

a) **La relazione con le "forze interne"**: energia, dinamica e metamorfosi in atto nel movimento; rilievo plastico del corpo vivo; variazioni morfologiche.

b) **La relazione con le "forze invisibili"**: la forza dell'anima; i moti dell'anima; rapporti con la fisiognomica.

c) **La fine del corpo come "sistema chiuso"**: ciò che dall'esterno partecipa alla meccanica del corpo; le leggi universali e l'ambiente a cui il corpo è soggetto.

La disciplina prevede una didattica laboratoriale con finalità analitico-descrittive, espressive e creative. Verranno trattati i seguenti argomenti:

- Osteologia, miologia, artrologia, morfologia esterna, struttura.
- Utilizzo delle diverse tecniche del disegno.
- Il rapporto tra il disegno anatomico, la percezione visiva e la creatività.
- Disegno del modello vivente.
- Laboratorio di sintesi finale relativo ad un tema personale di ricerca (scelte, sviluppo e produzione).

Finalità del corso

Obiettivo principale è l'acquisizione della conoscenza, sia strutturale che morfologica, del corpo. Tale conoscenza servirà da base per procedere ad una serie di confronti tra il corpo idealizzato (canoni proporzionali) ed il panorama storico e contemporaneo relativo ai modelli rappresentativi del corpo nell'arte.

Materiali e lavori richiesti

- 1) Scheda autobiografica;
- 2) Agenda/diario, taccuino d'artista (disegno ideativo);
- 3) Disegni dal vero (modello vivente, scorci, modelli in gesso);
- 4) Iconografia personale (immagini, tema scelto, dati autobiografici);
- 5) Opera (schizzi preparatori, tema scelto, materiali, modalità espositiva);
- 6) Baldacci C., Vettese A., *Art e Dossier, Il corpo e le arti*, Dossier Art: *Arte del corpo, Dall'autoritratto alla Body Art*, Num. 289, giugno 2012, Giunti Ed.
- 7) Un testo di Anatomia Artistica;

Tema a scelta di Anatomia artistica

- a) **Il ritratto** (osteologia, miologia, fisiognomica).
- b) **La figura intera** (proporzioni, canoni, simmetria, asimmetria, rapporti con la pittura: il disegno e il colore).
- c) **Natura e Geometria** (sezione aurea, rapporti proporzionali).

Contributi e approfondimenti

Autobiografia e Cura di sé

Rilevanza dell'*Autobiografia* in ambito educativo e formativo.

L'*Autobiografia* è una rilettura altamente formativa del proprio vissuto esperienziale, che consente di riappropriarci e di ri-progettare i nostri caratteri fondamentali (specificità, ricerca dell'identità, peculiarità).

Il corpo come accesso al mondo, esperienza, percezione, riflessione, interpretazione, specificità, identità, spinte generative, risposte euristiche.

(Per il metodo autobiografico verrà indicata una bibliografia specifica).

Bibliografia generale

Clair J. (a cura di), **Identità e Alterità, figure del corpo 1895/1995**, cat. 46ª Biennale di Venezia, Marsilio, Venezia, 1995.

Edwards B., **Disegnare ascoltando l'artista che è in noi**, Longanesi, Milano, 1987.

Edwards B., **L'arte del colore**, Longanesi, Milano, 2006.

Clark K., **Il nudo**, Neri Pozza, Venezia, 1995.

Galimberti U., **Il Corpo**, Feltrinelli, Milano, 1994.

Clair J., **Critica della modernità**, Allemandi, 1984.

Lolli A., Zocchetta M., Peretti R., **Struttura Uomo. Manuale di anatomia artistica**, Vol. I, Neri Pozza, Vicenza, 1998.

Morelli A., Morelli G., **Anatomia per gli artisti**, F.lli Lega, Faenza, 1983.

Barcsay J., **Anatomia per l'artista**, Garzanti, Milano, 1985.

Caroli F., **Storia della Fisiognomica. Arte e psicologia da Leonardo a Freud**, Mondadori Electa, Milano, 2012.

Sarsini D. (a cura di), **Percorsi dell'autobiografia. Tra memoria e formazione**, Ed. Unicopli, Milano, 2005.

Foucault M., **La cura di sé**, Feltrinelli, 2010, Milano.

Il corpo e le arti, «Art e Dossier» n° 289, giugno 2012, Giunti Ed.

In allegato: Baldacci C., Vettese A., **Arte del corpo. Dall'autoritratto alla Body Art**.

Vergine L., Verzotti G. (a cura di), **Il bello e le bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi dal mito all'immaginario scientifico**, cat. della mostra, Rovereto 2004/2005, Skira, Milano, 2004.

Fossati P., **Autoritratti, specchi, palestre. Figure della pittura italiana del Novecento**, Mondadori Bruno, Milano, 1998.

Poli F., **Arte contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni '50 a oggi**, Mondadori Electa, Milano, 2007.